

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

«26» декабря 2016 г.

Живопись 2

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.03 «Графика»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 20» декабря 2016 г., протокол №6

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. «20 » декабря 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «22»декабря 2016 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 22 » декабря 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
26 декабря 2016 г., протокол № 7

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Цыннова В.В, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО
"ВГСПУ", член Союза художников России.

Филимонова А.В, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО
"ВГСПУ", член Союза художников России.

Программа дисциплины «Живопись 2» соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (), утверждённому Учёным советом ФГБОУ
ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

. Цель освоения дисциплины

Является обучение студентов основам академической живописи, владеющих методом реалистического изображения жизни, высокой изобразительной культурой и профессиональным мастерством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Живопись 2» относится к базовой части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Живопись 2» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Живопись 1», «Искусство иллюстраций», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Общий курс композиции», «Пластическая анатомия», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Иллюстрация», «Станковая графика», прохождения практик «Научно-производственная практика», «Педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пенэ́р)», «Производственная практика (пенэ́р)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Искусство иллюстраций», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Рисунок 2», «Иллюстрация», «Станковая графика», прохождения практик «Научно-производственная практика», «Педагогическая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

– способностью преподавать дисциплины (модули) по основам написания рисунка и живописи и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-16);

– способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного и прикладных видов искусств (ПК-18);

– способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика (ПК-19);

– способностью преподавать дисциплины (модули) в области изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных с ней дисциплин (модулей) в области графического искусства и полиграфического производства в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (ПСК-38);

– способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой графики, искусства книги, уникальной и печатной графики (ПСК-40);

– способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика (ПСК-41);

– способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе (ПСК-43).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основы композиционного построения учебной работы (этюда); законы цветовых отношений; закономерности построения колористического решения; основы воздушной и линейной перспективы; основы пластической анатомии человека и животного; художественные свойства изобразительных средств; художественные материалы, техники и технологии, применяемые в живописи; эстетические особенности современной живописи; основные правила безопасности профессиональной деятельности;

уметь

– строить цветом объёмы изображаемых предметов; передавать пространство среды; писать этюд с натуры; композиционно организовывать изображение;

владеть

– изобразительными средствами живописи; технологией работы на холсте, картоне, бумаге и т.д.; основными принципами гармонизации цветовых отношений; профессиональными навыками последовательно вести работу.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Аудиторные занятия (всего)	396	72 / 72 / 54 / 36 / 36 / 54 / 72
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / – / – / – / – / – / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / – / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	396	72 / 72 / 54 / 36 / 36 / 54 / 72
Самостоятельная работа	???	– / – / – / – / – / – / –
Контроль	108	– / – / 54 / – / – / 54 / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО / ЭК / ЗЧ / ЗЧ / ЭК / ЗЧО

Общая трудоемкость	часы	504	72 / 72 / 108 / 36 / 36 /
	зачётные единицы	14	108 / 72 2 / 2 / 3 / 1 / 1 / 3 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Полуфигура человека	1.Одетая полуфигура натурщика на нейтральном фоне (портрет с руками); 2. Этюд кистей рук; 3. Этюд одетой полуфигуры на активном по цвету фоне; 4. Одетая полуфигура натурщика в национальном костюме; 5. Одетая полуфигура натурщика в театральном костюме; 6. Этюд одетой полуфигуры в антураже; 7. Обнаженная полуфигура на нейтральном фоне; 8. Обнаженная полуфигура на фоне антуража; 9. Композиционный портрет полуфигуры с образной характеристикой;
2	Фигура человека	10. Этюд одетой фигуры натурщика на нейтральном фоне; 11. Этюд одетой фигуры натурщика на активном по цвету фоне; 12. Этюд одетой фигуры натурщика в спокойной позе; 13. Этюд сидящей одетой фигуры с антуражем; 14. Этюд сидящей одетой фигуры в интерьере; 15. Этюд фигуры натурщика в постановочном костюме; 16.Этюд одетой фигуры (тематическая постановка); 17. Обнажённая фигура на нейтральном фоне; 18. Обнаженная фигура на активном по цвету фоне; 19. Обнаженная фигура в антураже; 20. Обнаженная фигура в ракурсе; 21. Двухфигурная композиционная постановка с антуражем; 22. Двухфигурная тематическая постановка в творческой интерпретации.
3	Архитектура и пейзаж	1. Этюд интерьера; 2. Этюд экстерьера здания; 3. Пейзаж городской и ландшафт.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Полуфигура человека	–	–	116	–	116
2	Фигура человека	–	–	100	–	100
3	Архитектура и пейзаж	–	–	180	–	180

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2001. - 223, [1] с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1; 8 экз. : 96-00..

2. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. -

М. : Владос, 2003. - 223, [1] с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1; 34 экз. : 72-00..

3. Живопись : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2004. - 223 с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1; 1 экз. : 82-54..

4. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с. : 16 л. ил. - (Изобразительное искусство) (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01470-3; 5 экз. : 300-08..

5. Бесчастнов, Н. П. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор ; Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2008. - 223 с. - ISBN 978-5-691-00475-9.

6.2. Дополнительная литература

1. Смекалов И.В. Этуд фигуры натурщика в интерьере [Электронный ресурс] / Смекалов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21701.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобраз. искусство" / В. С. Бадаев. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 32 с. : ил. ; 22x29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31. - ISBN 5-691-01220-7; 10 экз. : 54-58..

3. Бадаев, В. С. Русская кистевая роспись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Бадаев ; В. С. Бадаев. - Москва : Владос, 2011. - 32 с. - ISBN 5-691-01220-7.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Живопись 2» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованных мольбертами, стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.
3. Комплекты натюрмортного фонда: гипсовые тела, античные слепки, скелет человека, бытовые предметы, драпировки.
4. Рабочие материалы: бумага на планшете, карандаши НВ, 2В, 4В и т.д., резинка.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Живопись 2» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой, экзамена.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Живопись» заключается в выполнении домашних заданий по темам, изучаемым в аудитории, параллельно с аудиторными.

Студент самостоятельно ставит натюрморт или натуру, самостоятельно выбирает материалы и технику живописи, но обязательно при выборе живописных средств советуется с преподавателем.

1. Подготовка к работе.

Учебные задания по живописи в зависимости от темы выполняются различными материалами: акварелью, гуашью, маслом.

Материалы и инструменты.

Бумага. Для акварели используется специальная акварельная бумага или другая с хорошо выраженной шероховатостью. Бумага глянцевая и мелованная непригодна.

Требования к бумаге для гуаши мене жесткие, но желательна хорошая проклеенность лицевой стороны.

Холст или картон. В масляной живописи применяются только загрунтованные материалы. Для учебных работ достаточно клеевого грунта на основе желатина и сухих белил, в отдельных случаях можно использовать в качестве грунта водоэмульсионные белила без добавок.

Кисти. Для акварели и гуаши предназначены колонковые или беличьи кисти (круглые или плоские), размеры которых определены номером: от 1 до 24. Чем больше номер, тем больше кисть. Для масла изготавливаются щетинные плоские кисти с такими же номерами.

В любом виде живописи применяемые кисти должны хорошо удерживать краску и позволять мазку хорошо ложиться на холст.

Краски. Акварель и гуашь должны быть тонкотертными, акварель обязательно с медовым наполнителем. Сухая (школьная) акварель для профессиональной живописи не применяется. Масляные краски могут быть в наборе или отдельными тюбиками, только следует иметь в виду, что краски типа эскизных грубее художественных.

Разбавители. Для акварели и гуаши разбавителем является обычная вода. В масляной живописи применяются три вида разбавителей: льняное масло, копаловый лак, скипидар. Масла, лаки и скипидары могут быть различными и с разными названиями (например «Пинен»), главное, чтобы разбавитель реагировал с краской. Надо иметь в виду, что масло сохнет очень медленно, лаки схватываются быстрее, скипидар обладает наибольшей скоростью высыхания.

Перед работой акварелью или гуашью лучше бумагу натянуть на планшет, холст под масло туго натянуть на подрамник.

2. Процесс работы.

Самостоятельное выполнение этюда требует внимательного отношения к натурной постановке. Важно изображаемые предметы и драпировки подобрать согласованными по цвету, чтобы на этюде легче получалась колористическая гармония. Если для постановки задуманных цветов не удастся найти, студент вправе изменить цвет в русле колорита.

Для достижения художественной выразительности можно изменять расположение и размер предметов в натюрморте, если это не нарушает реалистического восприятия.

В процессе работы обязательными являются консультации с педагогом.

3. Работа с литературой и наглядными пособиями.

Живопись – это, прежде всего наблюдение цветовых отношений в природе и передача их на этюде. Литература является хорошим подспорьем в самостоятельной работе, однако следует заметить, что в репродукциях невозможно передать истинные цвета картины, поэтому студенту совершенно необходимо посещать музеи и профессиональные художественные выставки, чтобы видеть живопись в подлиннике.

Альбомы и наглядные пособия должны быть достаточно высокого уровня, с высококачественной печатью и цветопередачей. Для сравнения постарайтесь найти один и тот же сюжет в разных изданиях, это сравнение тоже очень полезно для понимания сути цветовых отношений.

4. Контроль за самостоятельной работой студента.

Текущий контроль осуществляется в процессе консультаций. Семестровый контроль проводится во время кафедральных просмотров, куда студент обязан представить весь цикл самостоятельных работ.

Литература.

1. Вибер Ж. «Живопись и её средства» М., 2000 г.
2. Зайцев А.С. «Наука о цвете живописи» М., 1986 г.
3. Беда Г.В. «Живопись и её изобразительные средства» М., 1977 г.
4. Волков Н.Н. «Цвет в живописи» М., 1965 г.
5. Ревякин П.П. «Техника акварельной живописи» М., Госстройиздат, 1959 г.
6. Смирнов Г.Б. «Живопись» М., 1975 г.
7. Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита» М., 1980 г.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

